

Contemporary Ways to China Sculpture Education——Case Study of GAFA

中国雕塑教育的当代之路

——以广州美术学院为例

文 / 韩小囡 (广州美术学院雕塑系史论教研室负责人、副教授) by Han Xiaonan

美术教育有它的特殊性,主要缘于学科自身的特点。美术与科学不同,其标准的模糊性与时代性较为突出,变化迅速,以至于“艺术可以教吗?”成为了一个重要命题。高校教育要适应时代与社会的需求,对美术教育而言,这似乎是更为迫切的问题。

全球化的视觉文化的复制与传播,使得美术学院也无法置身事外,必须面对新技术、新媒介、新理论带来的冲击,师生的知识结构和对比也发生着前所未有的变化,只有顺应这些外部变化,对现有的美术学院教育传统进行必要的改革,才能带来更多创造的动力与活力,也就是说,我们必须探索当代语境下“艺术可以教”的新路径。

与绘画比较而言,中国当代雕塑的“现代性”“前卫性”诉求略显滞后,何桂彦先生对当代雕塑的发展进行了分期,认为“中国当代雕塑也经历了从写实向抽象,从技术向材料,从学院雕塑向当代雕塑转变的过程”。¹而相对于中国当代雕塑的发展,中国当代雕塑教育的现代进程则更是慢半拍,教学最早的突破口当然也是“材料与抽象”。

一、雕塑教学走向“材料”与“抽象”——雕塑本体意义上的现代化进程

1998年4月,全国九大美院雕塑系齐聚当时位于酒仙桥的中央美院校园,召开了“面向21世纪雕塑教学与创作研讨会”。会议的内容概括为两点:一是雕塑教学调整,原来的传统写实要保住,新的现代材料教学要进入,为的是走上与国际接轨的道路,同时也响应遍地开花的城市雕塑热潮对抽象雕塑的大量需求,教育为社会服务,社会的需要就是我们学校的任务;二是雕塑家的责任和对甲方的吁求,无非是要求甲方尊重艺术规律与经济规律,而雕塑家则需要坚持精英精神,不向社会提供劣质雕塑作品。由此看来,至上世纪末雕塑的学院教育才开始

藉由材料教学为载体,开始以抽象为主要特征的现代主义雕塑教学的探索,并开始思考雕塑与社会的关系。

2005年12月,十大美院雕塑系又聚在了花家地中央美院的新校园,“2005全国高等美术院校雕塑材料教学研讨会”召开。隋建国先生撰文介绍了这次研讨会的概况,文章题目就叫《重要的一步》,可见这次会议对于中国雕塑教育的重要意义。他总结说,大的基本共识已经有了,这就是写实泥塑的课程和抽象的材料课程是现代雕塑语言中不可缺少的两大类基础课,是面向21世纪中国雕塑教育的基本平台。如果没有老一代雕塑家建立起完整的写实教学制度,今天中国的写实雕塑成果无法想象,同样现代材料教学作为制度在学院中的确立,是21世纪中国雕塑教学迈出的第一步,也是最重要的一步,它意味着一种开放的心态迎接新事物的心胸,也意味着对雕塑艺术现代性的不懈追求。²

材料教学或者说是现代雕塑教学以一种接近制度性的共识确立起来,的确是重要的一步,自此在学院范畴内对材料的探索也不断深化。以广州美院雕塑系来看,材料教学发展大致有如下几个阶段:

1. 1990年初,主要还是硬质材料对泥塑的转化,诸如金属铸造等课程;

2. 2005年,开始关注材料本体的形式感,开始探索抽象造型语言,开设了直接金属等课程;

3. 2008年,在前期零零散散的综合材料教学基础上,开始了对材料语言观念化呈现的探索,开设了材料语言与视觉呈现等课程,强调从“物”出发,重视雕塑与材料的物质性;

4. 2012年,开设了在地实验课程,看似与材料教学无关,但其实又可看作是材料边界的彻底开放,即将无形的地方文化概念、记忆偏好、事件现象等诸多非物质性因素纳入材料之中。

何健立《再见,海皮》方案小稿
之二 2015年公共雕塑工作室毕业创作

张原《小事件》2013年材料语言与视觉呈现课程作业

邵晓明《痕》2012年实验雕塑工作室毕业创作

何健立《再见，海皮》方案之一 2015年公共雕塑工作室毕业创作

梁珏《爷就是高兴》2010年超写实雕塑课程作业

杨权义《生存的痕迹》2011年实验雕塑工作室毕业创作

由广美雕塑系材料教学的这一小小剖面，可窥见一个雕塑教育随时代艺术观念发展而循序渐进的过程。从雕塑的整体发展来看，材料与抽象其实主要还是属于传统的雕塑概念范畴，为什么这样说呢？因为透过物质的实体对一个空间进行实际的占有，这是传统雕塑的概念，它主要是占有空间，而不是主动构造空间，或与空间主动发生关联。当我们开始考虑雕塑与空间的关系时，当我们将一个雕塑放置在特定空间和背景中进行考察的时候，一种新的学科方向成为了必然，那就是公共艺术概念下的雕塑定义。

二、雕塑教学走向“公共”——社会与公众层面的现代化迈进

在倡导公共观念、公共文化的当下，“让雕塑走向公共”似乎又成为时代的一个新命题。如果说，20年前“雕塑走向户外”是架上雕塑为寻求出路而较为被动的选择，那么今天的“雕塑走向公共”则是相对理性和主动的。

“公共艺术专业进一步拓展雕塑艺术的外延和内涵，并通过艺术与社会、艺术与城市空间的交叉研究与教学，使学生建立在当代社会文化语境下的公共艺术观念与价值，并以城市空间为载体，促进雕塑艺术的综合价值与当代城市文化发展形成互动，并且利用新媒介拓展雕塑艺术的空间形态和表现语言与形式，以期培养从事公共艺术创作和研究的复合型专业人才。”——节选自《广州美术学院雕塑系公共雕塑专业方向教学目标》

从概念的角度来看，公共艺术与雕塑交叉的关键点是空间，或者说当对雕塑本体空间的经营扩展到公共空间中的时候，当空间作为媒介之一进入雕塑创作之后，二者的融合成为必然。简单而言，雕塑学科中的公共雕塑方向其实就是在原有造型意识、材料意识、观念意识的培养基础上，强化对学生的空间意识与公共意识的培养。

相对雕塑而言，公共艺术是一个更大、更复杂的范畴。第一，它不受特定语言的限制，不受特定空间的限制，不受特定媒介的限制；第二，它是由公权力导致或者说依托公权力产生的造型；第三，公共艺术的实现目的地不是美术馆，而是真正落地于特定的公共空间，是公众无法选择、无法遮蔽的一种造型，因此它必须具有公共连接性，必须具有公共的语言系统，它不是由艺术家创造的一个纯粹个人化、个性化的造型，而是能唤醒到所见之人的普通生活感情，这又使得它的创作范畴更为复杂化。

新世纪之初，美术学院雕塑教育的公共艺术转向似乎是不约而同的，教学归纳起来大致是“艺术的空间化”和“空间的

艺术化”两大方向。如果说雕塑走向材料与抽象还是在雕塑本体范畴内的现代进程，那么雕塑走向公共也许可以看作是雕塑意图在社会与公众层面进一步向现代迈进。

三、雕塑教学走向“实验”——学院教育与当代艺术的完备呼应

新世纪的第二个十年，中国的美术学院有了新变化，那就是“实验艺术”以一个专业方向的姿态进入学院教育中，一种不受媒介和形态约束、强调“实验精神”的美术教育，在各个学院“实验”开来了。

其实，从美术学院整体的教学发展而言，仅仅设立一个实验艺术系是不够的，“实验精神”原就是艺术创作的最根本，该是美术学院的素质教育基础。“实验”应在国画、油画、版画、雕塑这些传统系科中进行普遍的尝试，方可推进这些历史悠久的传统系科在教学上进行更多方向性的探索，以适应时代的发展，这才是实验艺术进入学院的更大意义。

2008年，广州美术学院雕塑系迈出了重要的一步，成立“实验雕塑工作室”。陈克教授作为创建人，总结多年的教学实践与思考，为实验雕塑教学设计了最初的教学理念与课程架构，并搭建起一支年富力强的教学团队。针对之前较笼统、粗放的创作教学现状，实验雕塑教学团队力求严密性和前瞻性的课程逻辑，着眼于观念、材料、身份、新科技与新媒介等支撑点，逐渐帮助学生寻找与建构实验性、个性化的创作体系，以达致艺术更为本质的部分，这显然是当代艺术的“方法”。

其实，“实验”是一种教育与创作理念和态度的显现，也许实验雕塑教学体系的建构本身就是一种“实验”。这一体系是开放性的，它不排斥雕塑旧有的体系，它不是无根之草，它是“雕塑”根基上生长出来的新枝。

结语

以“实验”之名，我们不再以进化论的观念来分别新旧，而当代艺术的特性恰恰就是“存有性的多样性”，是在多个事物上体现多样性，合并在一起构成多样性的当代图景。也就是说，其实当代艺术是没有“历史性”的艺术，不需要以否定前人而定位自身，也不需要为了超越而划定边界。雕塑教学走向“实验”，也许就使美术学院中这一最古老的学科完成了与时代的呼应，中国的雕塑教育也将自此开启它的当代之路。

注释：

- 1 何桂彦. 现代主义雕塑终结了吗? [J]. 美术观察, 2013(8). P30
- 2 隋建国. 重要的一步 [J]. 雕塑, 2006(4). P38-39